

ROBERT DE VISÉE - *Suite in A minor*

01. Prélude	02:03
02. Allemande 'La Royale'	03:08
03. Courante	01:51
04. Gavotte	01:02
05. Rondeau 'La Mascarade'	02:12
06. Chaconne	04:12

SILVIUS LEOPOLD WEISS

07. Prélude	01:52
08. Fuga	02:37
09. Prélude	02:22
10. Ciaccona	03:48
11. Fantasia	02:30

Total time: 64:35

FRANÇOIS DUFAUT - *Suite in G minor*

12. Prélude	01:54
13. Allemande	03:24
14. Sarabande	02:00
15. Courante Suedoise	01:06
16. Gigue	01:46
17. Tombeau de Mr. Blancrocher	04:41

ROBERT DE VISÉE - *Suite in E minor*

18. Prélude	01:38
19. Allemande	04:00
20. Courante	01:57
21. Sarabande	03:02
22. Gavotte	01:16
23. Rondeau 'La Montfermeil' ...	01:41
24. Gigue & Double	02:51
25. Tombeau des Mesdemoiselles	05:31

JONAS

theorbo & lute

NORDBERG

DE VISÉE, WEISS & DUFAUT

SUPER AUDIO CD

eudora

Tuning in

JONAS NORDBERG

The soundscape of music written for solo theorbo or Baroque lute is radically different from that of works composed for the instruments familiar to us nowadays, in the 21st century. These early instruments are of extremely lightweight construction, using low-tension strings with little sustain, and produce sounds whose low volume is rarely experienced in concerts today.

They therefore require some serious “tuning in” from the listener. This is music designed for small audiences in intimate settings: many lute composers were employed by European courts, where they composed and performed for the royal families in their homes. The instruments are best heard from a distance of no more than a few metres, then any subtle changes the performers make in dynamic, timbre and articulation are all clearly audible. In such a setting, and in a room that provides a warm, generous reverb, their sound has a diamond-like brilliance. The ability of these instruments to induce a state of tranquillity in listeners, and indeed to evoke a wide range of emotions, is something well documented in writings of the 17th and 18th centuries. In France, the lute was referred to as “the king of instruments” and seen as the instrument best suited to expressing human emotion.

Two different instruments are used on this recording. The music by Robert de Visée is written for and performed on the theorbo, while the works by Silvius Leopold Weiss and François Dufay are played on an eleven-course Baroque lute.

de Visée - Suite in A minor

Robert de Visée composed several suites for the theorbo, two of which are featured here. They are compilations of traditional Baroque dance forms, all of which (with the exception of the *Préludes*) consist of two short parts, both repeated. de Visée greatly admired and was inspired by Jean-Baptiste Lully and his orchestral music. He also arranged some of Lully's pieces for the theorbo.

The Suite in A minor has long been a favourite of mine. It opens with a majestic free *Prélude* with a clear harmonic progression, its sonorous bass notes resembling the solid construction of pillars in a cathedral. Through fast scales and ornaments combined with a deep bass line using the full register of the instrument, the piece modulates from A minor to C major. A beautiful sequence of fifths with seventh suspensions sounds like sixties jazz. The piece then ends with a dramatic descending scale hitting all the bass notes on its journey back home to A minor.

The *Allemande* brings rhythm and pulse into the suite with a melodic line full of expressive suspensions, trills and vibrato above a walking bass line. The voices are often divided and arpeggiated in different rhythms, weaving an intricate contrapuntal web and resulting in a sense of unfulfilled desires and longing.

Two fast dances follow, a *Courante* and a *Gavotte*. The former constantly shifts between 3/4 and 6/8, with changing accents and hemiolas at cadences creating a somewhat nervous and playful mood. The *Gavotte* is steady and rustic with characteristic upbeat to each short section.

The *Rondeau* has a short, simple theme, which is followed by two variations developing the two-part counterpoint. The whole movement sounds like a humorous take on a pagan dance.

The suite is brought to a close by one of the most beautiful minor-key chaconnes ever written. Like the *Allemande*, it is deeply moving and expressive, thanks to its use of suspensions

and dissonances between melody and bass line. A set of variations on the chaconne bass introduces a range of different moods, as it tries to break free from the ever-returning original theme, which finally fades away into eternity.

Weiss - Five Pieces

The music of Silvius Leopold Weiss forms a central part of my repertoire and looks set to offer me a lifelong voyage of discovery, given that he composed over 600 works for the lute. I have chosen a set of five pieces that are both related to and form a contrast with the French music on the disc.

The D minor *Prélude* is a solemn ongoing harmonic progression of semiquaver arpeggios: a perfect piece of idiomatic writing for the lute. Its opening, featuring a repeated D bass note, resembles that of J.S. Bach's St. John Passion, as expressive harmonies develop above the stationary bass. Bach and Weiss did know one another, so it's more than likely that Weiss was familiar with his colleague's Passions.

A contrast to the sense of freedom in the *Prélude* is provided by the strict counterpoint and rhythm of the *Fuga*. Listen to the flow of voices entering in different registers and to the way in which the density of the music increases and decreases, its character shifting back and forth, before settling on resignation in the final expressive chromatic coda. So much musical material in such a short piece...

The second pair of works are the E flat major *Prélude* and *Ciaccona*. The *Prélude* is much freer than its D minor counterpart, and typically French in character: questing, experimental, improvisatory. A dramatic middle section with descending chromatic diminished chords rouses the listener from reverie before the piece fades away on a long-sustained home chord of E flat major.

The *Ciaccona* consists of a set of variations over a bass theme. Its melodies are soothing and pastoral, featuring stepwise motion and ornaments combined with expressive jumps. The piece uses many different techniques – scales, slurs and arpeggios. After all the variations have unfolded, the original theme makes a reappearance, and an unexpected deceptive cadence conjures a sense of complete freedom before a final return to the home key.

Crowning this set of works by Weiss is his famous C minor *Fantasie*. This works as a pair of pieces in itself – its free-flowing opening passage is followed by a strictly rhythmical fugato section.

Dufaut - Suite in G minor

The music by François Dufaut is, stylistically, the most complex and intricate on this recording. Its harmonic structures and progressions are not particularly radical, but its use of the so-called style brisé, a broken, arpeggiated technique, creates an elaborate fabric of voices that begin to move, then stop and wait for one of their fellows to continue its movement before reaching a resolution, and so on. The fragmented result has an improvisatory feel, with its many small gestures and ideas all brought together in clear cadences and harmonic developments.

I have chosen six movements in G minor and put them together as a suite. The free-flowing *Prélude* and the *Allemande* that follows are both characteristic of the inward-looking, melancholic mood of G minor. This is music that establishes a particular atmosphere – one in which listeners can gently float away, without being disturbed by any harsh contrasts. The sonority of the instrument and its tuning, with several strings sounding together to produce different harmonies and suspensions, much like the use of a pedal on the piano, lie at the heart of the musical quality created here.

The simple *Sarabande* with its repeated notes in the upper part gets a beautiful little bounce from the different ways in which the chords are played, sometimes accentuated and sometimes sounding more like soft echoes, created by the upward strums of a single finger. It has a folk-like feel and incredible depth, especially in the second part, with its low, sonorous C minor, D major and G minor chords.

I continue with two fast movements, the *Courante Suédoise* and the *Gigue*. The Swedish courante also appears in a Swedish collection of 17th-century music: Dufaut may have drawn his inspiration from Swedish folk music. The *Gigue* is reminiscent of French solo music for viola da gamba, rapid leaps between the melody and a low-lying bass line creating momentum and swing.

The suite finishes with a musical tribute commemorating the death of a French lutenist and contemporary of Dufaut. In the *Tombeau de Mr. Blancrocher*, the dark solemn character of G minor is established from the beginning, and all seems peaceful. As the piece develops, however, unexpected harmonies appear like fierce stabs of pain. At some points the music is still as a millpond, at others, it seems as frustrated as a prisoner trying to break free from the chains of death. A short melodic theme introduced at the very start of the piece returns throughout, acting as a constant memory then eventually fading away like one last sigh, inviting *Monsieur Blancrocher* to fall into his final sleep.

de Visée - Suite in E minor

Having explored the transparent soundworld of the Baroque lute, we now return to our point of departure – the theorbo and another suite by Robert de Visée. Comparing the two suites by de Visée we find striking similarities that define his refined compositional style. The *Prélude* is

free-flowing and shifts between different tonal plateaux by means of rapid scales. The *Allemande* has a walking bass, expressive ornaments and unexpected harmonic twists. The *Courante* brings melodies that leap and plunge, come to sudden stops, twist and turn, rise and fall, swing and find resolution. The *Sarabande* has a simple harmonic progression in the first part, followed by modulating material and dramatic gestures in the second. Rhythmical variation is created by the use of strong chords on the second beat and resolutions on the downbeat, combined with a variety timbres and plucking/strumming techniques. The *Gavotte* is straightforward, with light upbeats and downbeats heavy as rocks. The *Rondeau* is another humorous take on a pagan dance, though combined with graceful ornaments that add a certain lustre and beauty to the irony. The *Gigue* is typically Italian in style, 3/8 bars with dotted rhythms combined with de Visée's signature walking bass and suspensions. The *Double* expands on the same musical material, removing the long notes and giving the music a seemingly endless flow.

The last piece on this album is one of my dearest musical companions, and another work written to commemorate lost loved ones. The *Tombeau des Mesdemoiselles*, a Requiem without words, was supposedly composed in memory of the composer's two daughters. It sets a lonely melody against a deep dark bass, searching for answers, for explanations. Short glimpses of joyful memories and light contrast with what is otherwise an endless struggle – persisting, fighting, wanting, longing – in a work that beautifully conveys all the different aspects of mourning.

JONAS NORDBERG

Swedish lutenist Jonas Nordberg is a graduate of the Universität Mozarteum Salzburg (MA, 2011) and the Royal College of Music, Stockholm. He is in high demand as both a soloist and an ensemble musician, performing music from the early Renaissance to the Romantic era, on a wide range of historical plucked instruments including Renaissance lutes, Baroque lutes and guitars, archlutes, theorbos and early 19th-century guitars. He often works with singers, and past and present recital partners include Ruby Hughes, Susanne Rydén, Elin Rombo, Lena-Susanne Norin and Christina Larsson-Malmberg. He also takes a keen interest in dramatic art and contemporary dance, as demonstrated by a highly productive association with choreographer Kenneth Kværnström. Together they have created several large-scale stage

works and toured them around Europe, with Nordberg as lute soloist, music curator and even, on occasion, dancer. In recent seasons he has appeared at the following European festivals and venues: Kammermusikfest Lockenhaus, Greenwich Early Music Festival, Stockholm Early Music Festival, Movimentos Festwochen Wolfsburg, BAM New York, Mozarteum Salzburg, Helsinki City Theatre, Concertgebouw Brugge, Bonn Opera House, Grand Théâtre de Luxembourg, Salzburger Landestheater, Berwaldhallen Stockholm and Kulturhuset City Theatre and Malmö Opera, among many others. He has recorded three CDs with recorder virtuoso Dan Laurin for BIS Records, and has broadcast on a range of European TV and radio stations. This album for Eudora Records is his début solo recording.

Afinando

JONAS NORDBERG

La música a solo para tiorba y para laúd barroco ofrece un paisaje radicalmente diferente al que nos proponen los instrumentos del siglo XXI. Los primeros están contruidos de manera extremadamente ligera y encordados con cuerdas de baja tensión, produciendo así un sonido cuyo delicado volumen y su breve duración rara vez se experimentan en las salas de conciertos actuales. Requieren una considerable “afinación” o ajuste por parte del oyente, ya que la música producida por estos instrumentos encuentra su despliegue ideal en escenarios íntimos y con audiencias pequeñas. Muchos de los compositores para laúd fueron contratados por familias reales europeas, interpretando y componiendo para ellos en sus propias cortes. Los laúdes y las tiorbas suenan por tanto de manera óptima situados a tan sólo unos metros de distancia del oyente, permitiendo al intérprete llevar a cabo sutiles cambios de dinámica, timbre y articulación, claramente audibles para el oyente en ese entorno. Recreando un marco de esas características y con una sala que aporte una reverberación cálida y generosa, estas piezas despliegan todo su esplendor y refinamiento originales. La habilidad para evocar emociones y transportar al oyente a un estado de tranquilidad es además un hecho bien documentado en escritos de la época de los siglos XVII y XVIII. Al laúd se le conocía como ‘el rey de los instrumentos’ en Francia y era considerado como el vehículo idóneo para despertar las emociones.

En esta grabación se utilizan dos instrumentos diferentes: una tiorba para la música de Robert de Visée y un laúd barroco de 11 órdenes (o cuerdas dobles) para las obras de Silvius Leopold Weiss y François Dufaut.

de Visée - Suite en la menor

de Visée compuso varias suites para tiorba, dos de las cuales están incluidas en esta grabación. La suite es una colección de danzas, estructuradas generalmente (excepto en el caso de los preludios) en dos partes que se repiten. La música orquestal del gran compositor Jean-Baptiste Lully supuso una enorme influencia para de Visée, quien además arregló para tiorba diversas piezas del “padre de la ópera francesa”.

La suite en la menor es desde hace tiempo una de mis favoritas; comienza con un majestuoso y libre *Prélude* estructurado en torno a una clara progresión armónica cuyas sonoras notas graves parecen aludir a los pilares de una catedral. La pieza modula de la menor a do mayor mientras alternan rápidas escalas, adornos y una línea de bajo profunda, explotando además la totalidad del registro de la tiorba. Una encantadora secuencia de quintas con retardos de séptima parece evocar el jazz de los años sesenta, abriendo paso a la dramática escala descendente que, a través de todas las cuerdas graves del instrumento, nos devuelve a la tonalidad original de la menor y cierra el preludio.

La *Allemande* incorpora el elemento rítmico a la suite, así como retardos expresivos, trinos y el uso del vibrato en la línea melódica, contrastando con la línea del bajo, que está construida sobre la figura del *passus*. Las voces se entrecruzan y se arpegian en una red de contrapunto de retórica anhelante y de insatisfacción. Le siguen dos danzas rápidas, *Courante* y *Gavotte*. La primera se basa en una constante alternancia entre los compases de 3/4 y 6/8; los desplazamientos

de acentos y las hemiolas cadenciales crean una atmósfera inquieta y nerviosa. Por otro lado, una característica figura anacrútica define a la rústica y rítmicamente estable *Gavotte*.

El *Rondeau*, compuesto por un tema breve y sencillo y dos variaciones que desarrollan el contrapunto a dos voces original, parece reinterpretar de forma irónica una danza pagana.

La suite cierra con una de sus chaconas en modo menor más sobresalientes. Al igual que la *Allemande*, se trata de un movimiento profundamente conmovedor y expresivo, gracias al uso de retardos y disonancias. Cada variación sobre el bajo de chacona presenta su propio carácter, en un intento por desligarse del siempre recurrente tema original, el cual vuelve por última vez para finalmente desvanecerse.

Weiss - Cinco piezas

La obra de Silvius Leopold Weiss es una parte central de mi repertorio; su enorme producción, de más de 600 piezas, te hace conservar la sensación de estar presenciando un descubrimiento permanente. He elegido un conjunto de cinco obras que de alguna manera se relacionan y a la vez contrastan con la música francesa del resto de la grabación.

El solemne *Prélude* en re menor es una continua progresión armónica basada en un arpeggio de semicorcheas; el resultado es una pieza profundamente idiomática, un ejemplo perfecto de la escritura de la época para laúd. Su comienzo, con un estático pedal sobre el que se desarrollan expresivas armonías, recuerda al de la Pasión según San Juan de Bach. Ambos compositores se conocieron, por lo que no es descabellado pensar que Weiss hubiera escuchado la citada obra de Bach.

La libertad del preludio contrasta con el estricto contrapunto y la firmeza rítmica de la fuga. Basta con escuchar el discurso de las diversas voces en los distintos registros del instrumento,

la variedad de la densidad de la escritura, lo contrastante del carácter de la pieza, y la expresiva coda cromática con la que cierra la fuga para comprender la valía compositiva de Weiss.

La siguiente pareja de movimientos es la formada por el *Prélude* y la *Ciaccona* en mi bemol mayor. El preludio es mucho más libre que el de re menor, con un aire improvisatorio y de búsqueda constante típicamente francés. Una dramática sección intermedia de acordes disminuidos que descienden cromáticamente da paso al final de la pieza, que se desvanece en torno a un espacioso acorde de mi bemol mayor. La chacona se caracteriza por sus melodías pastorales construidas sobre intervalos conjuntos y ornamentos que se combinan con expresivos saltos. La pieza presenta una riqueza idiomática fascinante: escalas, ligaduras y arpeggios alternan hasta el retorno del tema original, donde una cadencia rota da pie a un pasaje de carácter libre justo antes de la conclusión de esta maravillosa composición.

La famosa *Fantasie* en do menor cierra el conjunto de piezas de Weiss; en realidad una pareja de movimientos en sí misma, a una primera sección improvisatoria y ornamentada le sigue un estricto fugato.

Dufaut - Suite en sol menor

La música de François Dufaut es la más intrincada y compleja de esta grabación en cuanto a estilo. Las progresiones y estructuras armónicas no son especialmente revolucionarias, pero el llamado estilo brisé, el estilo roto de arpegiado prácticamente continuo, crea una compleja paleta de voces que aguardan una resolución que no siempre llega. El resultado es una música fragmentada, aparentemente improvisada, compuesta por pequeños gestos y múltiples ideas reunidos en torno a cadencias y desarrollos armónicos claros. De entre la producción para laúd de Dufaut, he elegido

seis movimientos que comparten la tonalidad de sol menor y los he agrupado formando una suite.

El *Prélude* y la *Allemande* que le sigue representan a la perfección el introvertido y melancólico carácter de sol menor. Los dos movimientos que abren la suite optan por evitar los contrastes, para en su lugar establecer una atmósfera sobre la que se desarrolla el discurso musical. La sonoridad del instrumento y la afinación del mismo, con múltiples cuerdas sonando simultáneamente y creando diversos efectos armónicos, son parte esencial del lenguaje de Dufaut.

La sencilla *Sarabande*, con sus notas repetidas en la voz superior, recibe un aliento nuevo al variar la interpretación de los acordes: en ocasiones acentuados, a veces meros ecos —gracias a un leve rasgueo de único dedo—, la pieza tiene así un aire folclórico pero también una increíble amplitud, especialmente en la segunda parte, con los sonoros y profundos acordes de do menor, re mayor y sol menor.

A continuación he elegido dos movimientos rápidos, la *Courante Suedoise* y la *Gigue*. La *Courante* aparece también en una colección sueca de música del siglo XVII, en la que tal vez Dufaut se inspiró. La *Gigue* evoca la música francesa para viola da gamba sola, con sus ágiles saltos en la línea melódica, que crean un característico impulso que domina la pieza.

La suite cierra con un *Tombeau*, un homenaje musical dedicado al fallecido laudista francés que da nombre al movimiento. El oscuro y solemne carácter de sol menor queda establecido desde el principio; a medida que la pieza se desarrolla surgen inesperadas armonías, como feroces puñaladas de dolor. En ciertos momentos la quietud reaparece, como un mar en calma, pero de nuevo la frustración vuelve, cual preso encerrado tratando de liberarse de las cadenas de la muerte. Un breve pasaje melódico introducido al comienzo de la pieza reaparece de forma recurrente, como un recuerdo constante que se desvanece finalmente en un último suspiro, en una apacible bienvenida al último sueño de Mr. Blancrocher.

de Visée - Suite en mi menor

Después de la visita al transparente sonido del universo del laúd barroco, volvemos a donde comenzó el viaje, con la tiorba de Robert de Visée. Las dos suites del compositor francés incluidas en esta grabación presentan llamativas semejanzas que definen su refinado estilo compositivo.

El *Prélude* se mueve por distintas tonalidades mediante el uso de escalas rápidas. La *Allemande* que sigue, con un bajo construido sobre la figura del *passus* (al igual que en la *Allemande* de la primera suite), presenta inesperados giros armónicos y ornamentos expresivos. La *Courante*, de inquietas figuras melódicas, da paso a la sencilla progresión armónica con la que comienza la *Sarabande*; la modulación y el dramatismo definen la segunda parte de este movimiento, en el que la diversidad tímbrica propia de las diferentes técnicas de pulsación y la característica acentuación de la segunda parte del compás caminan mano a mano. La *Gavotte* es directa, con ligeras anacrusas y sólidas caídas en las partes fuertes del compás. Como en el caso de la anterior suite, el *Rondeau* parece recrear de forma humorística una danza pagana, pero esta vez combinada con elegantes adornos que colorean la ironía con brillantez y belleza. La *Gigue* está compuesta en estilo típicamente italiano, en un compás de 3/8 con característicos ritmos punteados junto a elementos propios de de Visée, como los retardos y la figura del *passus* en el bajo. El *Double*, una versión expandida de la giga, introduce el carácter motor aparentemente inagotable tan representativo del barroco tardío.

La grabación concluye con una pieza que es uno de mis más queridos compañeros de viaje musical, una composición que señala el final de la vida: el *Tombeau des Mesdemoiselles*, un réquiem sin palabras, presumiblemente compuesto tras el fallecimiento de sus dos hijas. Una melodía solitaria opuesta a un oscuro y profundo bajo parece buscar una respuesta; breves atisbos de recuerdos alegres alternan con el anhelo y la negación, reflejando así los diversos aspectos del duelo.

JONAS NORDBERG

Graduado en la Universität Mozarteum Salzburg y en el Royal College of Music de Estocolmo, el laudista Jonas Nordberg es muy solicitado tanto como solista como músico de cámara, interpretando música desde el renacimiento hasta el romanticismo utilizando para ello una gran variedad de instrumentos históricos de cuerda pulsada, incluyendo laúd renacentista, laúd y guitarra barrocos, archilaúd, tiorba y guitarras de comienzos del siglo XIX. Está especialmente interesado en colaborar con cantantes, habiendo acompañado a Ruby Hughes, Susanne Rydén, Elin Rombo, Lena-Susanne Norin y Christina Larsson-Malmberg. Su profunda colaboración con el coreógrafo Kenneth Kvarnström ha dado como resultado varias obras escénicas de gran envergadura que han sido representadas por toda Europa. En ellas, Jonas Nordberg ha

desempeñado diversas funciones, como laudista, director musical y ocasionalmente bailarín. Entre las salas y festivales en los que ha participado, destacan el Kammermusikfest Lockenhaus, el Festival de Música Antigua de Greenwich, el Festival de Música Antigua de Estocolmo, el Festival "Movimentos" de Wolfsburg, BAM de Nueva York, el Mozarteum de Salzburgo, el City Theater de Helsinki, el Concertgebouw de Brügge, la Casa de la Ópera de Bonn, el Grand Théâtre de Luxemburgo, el Salzburger Landestheater, la Berwald Hall de Estocolmo, el Kulturhuset City Theater de Estocolmo y la Malmö Opera. Ha grabado tres discos para el sello BIS junto al virtuoso flautista de pico Dan Laurin, y sus interpretaciones han sido retransmitidas por varias televisiones y radios europeas. Este disco supone su primera grabación a solo con Eudora Records.

RECORDING DATA

Recording: December 6-7, 2014 & March 26-27, 2015

at Auditorio San Francisco, Ávila, Spain

Producer and recording engineer: Gonzalo Noqué

Equipment:

Sonodore and Schoeps microphones;

Merging Horus microphone preamplifier and AD/DA converter;

Pyramix Workstation; Audeze and Sennheiser headphones;

Rens Heijnis custom made headphone amplifier;

Neumann and Amphion speakers

Original Format: DSD256 (11.289MHz)

Surround version: 5.0

Instruments:

14 course theorbo by Lars Jönsson (1998) after M. Tieffenbrucker

11 course baroque lute by Lars Jönsson (2012) after H. Frei

BOOKLET INFO

Text: Jonas Nordberg

Photos: Chrisander Brun (cover, inlay, pp. 02, 10), María José Belotto (pp. 18-19)

Graphic design: Gabriel Saiz

This SACD was recorded using the DSD (Direct Stream DigitalTM) recording system. There are three programs contained in this SACD: the first is a standard CD stereo version that will play on any device that will play a CD, and that any CD player will simply find and play. The second and third versions are high definition DSD stereo and surround (5.0) versions that can only be played on an SACD player, which must be instructed as to which program you wish to play.

DSD and SACD are trademarks of Sony.

www.eudorarecords.com

© & © 2015 Ediciones Eudora S.L., Madrid

EUD-SACD-1502 • D.L.: M-26191-2015

